拓展3 | 如何从名画中学习穿搭技巧?

2020-09-02 罗桂霞

如何看懂一幅画 进入课程 >

讲述：罗桂霞
时长 16:14 大小 14.88M

你好！我是罗桂霞。

从今天这一讲开始，我们将回归到实际生活中。我们接下来将用拓展篇的三讲共同来探讨一个话题：**如何通过油画提高我们日常生活中的审美能力**？

艺术不全是阳春白雪、高高在上的，我们也可以从**生活化的视角**来欣赏艺术，用艺术解我们生活中的问题。比如，在生活中会困扰我们的服饰搭配。人人都想很时尚，于是，很多人就会去追求明星款、网红款。

可是，我认为时尚不一定是追赶潮流，**时尚是一场轮回，复古才是时尚的本质**。从我自己的角度来说，我看过太多幅名画了，我发现在很多体现**欧洲皇室贵族奢华**的油画作品里，就藏着完美的服饰穿搭密码。

这一讲，我就带你通过油画体验一把欧洲皇室的贵族奢华。**虽然奢华，但是人家绝对有品、绝对精致**，不像我们生活中常遇到的暴发户的那种大俗。同样穿金戴银，为何人家会很高级？为何稍稍不慎，我们的华丽饰品却不能彰显我们的气质？

好，那让我们通过几幅油画来感受一下**欧洲上流社会**是如何搭配衣饰和珠宝的。

第一点：整洁大气，拒绝花里胡哨

我们先来看第一幅画《科内莉亚 - 维特莱林肖像画》。

《科内莉亚-维特莱林肖像画》
约瑟夫-卡尔-斯蒂勒（Joseph Karl Stieler）
创作于1882年
现存于摩纳哥宁芬堡城堡

这幅画是**宁芬堡城堡美人宫**的 36 位美人里的其中一位。从画面中，我们能看到她手握紫藤花，在欧洲的花语里，紫藤花代表感激、友谊和女人味，我想这里应该是**重点强调有女人味。**

《科内莉亚-维特莱林肖像画》局部

画面中的女人是四分之三的侧脸，她面带着微笑，头发庄重地盘在耳侧，头上没有繁琐的发饰，只有**一串简单的珍珠吊坠**。这样既不会让她看起来过于单调，也不会让人感觉繁琐。

《科内莉亚-维特莱林肖像画》局部

她的耳饰是**三个水滴形的的镶金珍珠坠**，在头发的遮掩下若隐若现。脖子上戴的饰品却是**三条金链子**，但是和珍珠耳坠搭配起来，不会显得重复，而且金黄与珍珠的白色衬得皮肤白里透红。

《科内莉亚-维特莱林肖像画》局部

以前别人一提到金链子，我就会立马想到暴发户，不知道你和我想法是不是一样？但是，这个维特莱林肖像画中的三条金项链却是这样的高雅。细看的话，它上面有很多镶嵌的宝石，这样奢华的饰品，却没有给人张扬的感觉。

我们再看一下女人的衣服，是**深红色金丝绒材质的布料**，**齐肩领口**、**泡泡袖**的设计，用**金线描边**做装饰，既简约又贵气。**整体深红色的色调让整个人的气场都是稳的。**

好，我们来简单地总结一下维特莱林的衣饰特点：

衣服：深色调的单色，简单的金线描边以及金丝绒材质的面料；

发型：整洁简单的盘发，一个简单大气的珍珠吊坠；

饰品：三个水滴形珍珠坠和三条金链子，既不单调，也不重复；

所以，你发现了吗？**高雅的第一步就是不乱、整洁、大气、规整和点到为止**。

第二点：繁而不琐，是真正的极简

下面要讲的就是《隆德里侯爵夫人全身像》。一般来说，**珠宝在贵族里面是一种可以直接体现地位与身份的最好代言品**。你扫一眼这位隆德里侯爵夫人全身肖像的行头，就知道她身价不菲。

《隆德里侯爵夫人全身像》
亚历山大让·杜博伊斯·德拉霍内

创作于1931年

她是亨利·范·坦普斯特家族的独生女，叫**弗朗西丝 - 安妮**。在 1813 年，她的父亲去世后，她是全国最富有的女继承人之一。虽然，她的美貌偶尔会被人提起，但随着她的成熟，更多被人提及的却是她的气质和风度。

你有没有发现一个细节，侯爵夫人的脖子上秃秃的，没有任何饰品，很干净。耳坠也只是一个大的绿宝石配珍珠的吊坠，头饰只是一个金镶钻的小头冠。那真正厉害的地方在哪呢？

《隆德里侯爵夫人全身像》局部

真正厉害的饰品都在她的这套衣服穿搭上。她外披**暗红色的绒边白绸衬子**和**蕾丝包领大披风**，里面穿的是同色系的**开领平肩泡袖蕾丝边开襟裙、白色金丝镂花绸子衬裙**，脚穿**同色系绸子绑带方头小高跟**。她的右手戴**白绸手套**，左手单戴**珍珠手链**，无名指佩戴了一个**金圈婚戒**。

《隆德里侯爵夫人全身像》局部

开襟裙的上半身用了**一串大克拉钻石**封边，左肩配有硕大的**红宝石与碎钻**做的配饰，右肩是**蓝宝石吊坠**和**金丝流苏配饰**。左右有各四串珍珠串做胸前装饰，一起汇总到正心口的**钻石胸针**，紧接着是代表宗教信仰的**钻石十字架吊坠**。

《隆德里侯爵夫人全身像》局部

接下来就是展示身份的主要配饰腰带。腰带有半掌宽，长度一直到脚踝。束腰部分全部是钻石镶嵌而成，下垂的腰巾有明黄色的丝绸作衬，上面镶有**八颗硕大的红宝石**，若干其他色的宝石。

这么多的珠宝和宝石罗列下来，却**形成了一个整体**。你第一眼看上去，并不会觉得在故意奢华，因为珠宝并不抢眼，恰到好处地衬托了侯爵夫人的贵气、身份与地位。

所以说，**高级的穿搭并不是一味的简，而是繁而不琐**，那我们来总结一下原因：

衣服：只有两个色系，主要是红色，然后是明黄色。如果白色也算的话，第三个就是白色。这样的话，她整体的形象看起来**没有杂色**；

饰品：在头饰、颈饰和衣服领口处理上，都让其**面相更清晰，主题更突出**；

宝石：在宝石颜色选取上，选择的主石为衣服同色系的红宝石、无色的钻石以及柔和的珍珠，这样**会让宝石与整体形象相融合，不喧宾夺主**。

侯爵夫人的这套装扮，很好地诠释了珠宝和衣服只是我们的附属品，它们的主要作用是为了衬托我们的气质、宣示我们的身份，而并非我们是衣服与饰品的展示柜或者陪衬。

第三点：融为一体，最高级的自然

在历史上，堪称教科书级别的**玛丽女王**也是一个很好的穿搭例子。她在年轻时因为生病，在脖子上留下了一个小小的疤痕，所以，她一生都特别钟爱项圈，**项圈的鼻祖就是她**。

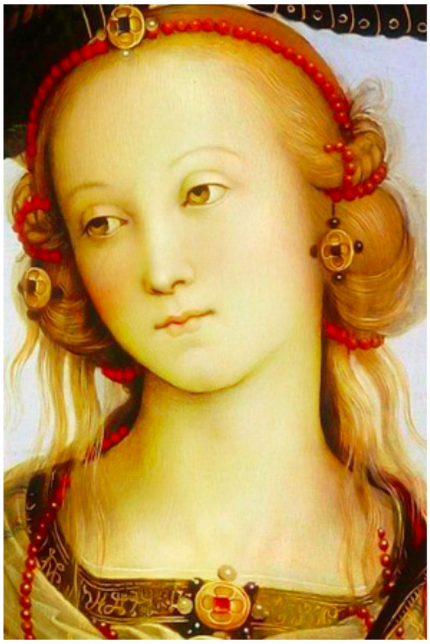
但是，她的项圈都比较贵。从她年轻的时候一直到她去世，她都特别钟爱珍珠与钻石。她的项圈一般也是以珍珠或钻石为主，而且是五六条并列的那种。

从画面中，你能看出来，她的佩戴很讲究，不是单纯一层一层地佩戴项圈。她的佩戴法正好和上面的侯爵夫人相反，她的佩戴方式是**呈波纹状的**，圈由小到大，一直延伸到肩部。

而且在手腕处会配上**同等级别**的手链，耳坠也是**同等材质**，不过是极其简单的吊坠或者耳钉。胸前会佩戴大型的钻石胸针，而且不止一个。这就会让珠宝**整体呼应**起来，宛如一体。

因为，钻石珍珠是属于无色、偏柔和的饰品。所以，玛丽女王的衣服一般都以单色的浅色系为主，然后再配一个和身份相匹配的丝带。她的整体感很强，我个人认为她是运用饰品最高级的人物，她戴的珠宝与她的身体**贴合度很高**，感觉就像是她自己的一部分。

除了珠宝之外，贵族们还会钟情于珊瑚。比如说，意大利 1480 年时期的贵族夫人装扮。她们的发型会稍微浪漫一些，饰品一般都会选择**珊瑚**。



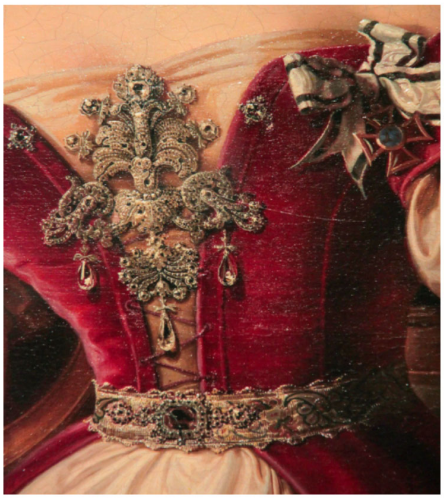
后来，在 1580 年左右，整个审美潮流的走向都偏向于**哥特式**，包括衣着。我给他们这种着装起了个名字，叫**银耳领**。因为白色颈圈真的和银耳很像，我个人而言不是很喜欢这个穿衣风格，因为看起来太抢了，远远的看过去就像个大彩球。

但是单单把首饰摘出来看的话，还是很漂亮的，衣服也很精致，但是组合在一起就会很奇怪。我们就把这个时期的审美定位为失败的案例吧。

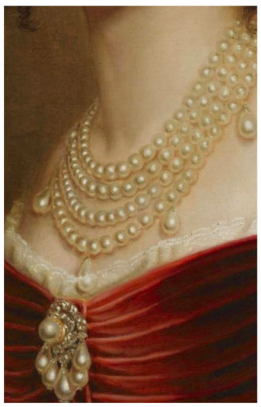
为什么说银耳领是失败的案例呢？因为有些过于浮夸和多余，给人的感觉像是**为了装饰而装饰**，为了彰显地位而这么做。同时，它们和自身的衣服并不搭调。

所以，我想强调的一点就是，无论我们选择什么衣服和饰品一定要选择适合自己的，我们是为了让自己看起来更好、更自然而穿搭，而不是纯为了装饰。而我们选择什么样的衣服和饰品，一定**要在整体上看起来是搭调的，要让它们融为一体**。

比如说，欧洲贵族们在胸针和腰带的佩戴上的**整体性**就值得我们学习。



最后，通过这些油画，我坚信了一个道理，**每个女人都必须有一串珍珠，不，是好几串珍珠**。所以，当你以后送礼物时，不管对方是谁，只要是成年女士，送珍珠准没错。



不做伪个性审美的附庸

至此，我们通过观摩欧洲上流社会的穿搭，学习了穿搭的三个要点：

第一点：整洁大气，拒绝花里胡哨；

第二点：繁而不琐，是真正的极简；

第三点：融为一体，最高级的自然。

你可以把这三个要点看作是衡量穿搭的尺子，无论是欣赏油画还是日常穿搭，都可以用来衡量。

还记得我在开头说过的话吗？为什么我说不要盲目地追求潮流，追求明星款和爆款？很简单的一个原因就是，那些可能并不适合我们。我们觉得好看，是因为明星和网红在进行多种尝试后，已经找到了自己的风格，他们穿起来才好看。

所以，什么才是最重要的？**答案就是适合，适合你的才是最好的**，而不是去追求别人的搭配。

在这个互联网时代，人人都推崇个性化。算法可以精确地推荐我们的喜好，社会也越来越推崇个性化消费，然而，**在网红和明星经济泛滥的情况下，我们真的有在追求个性化审美**

吗？

很多时候，我们追求的只是千篇一律的个性，我们买下的都是被人疯狂营销和吹捧的产品，我们最后只是成为了**伪个性审美**流水线上的一个螺丝钉。

那我们怎么拒绝这种伪个性审美呢？怎样才能不做伪个性审美的附庸呢？

独立思考，虽然我们总被强调要有独立思考的能力，但是，我们总是忽视培养独立思考能力的必要性。只有当我们知道了这么做是为了什么，我们才会有意识地去做。

希望通过这小小的讲解穿搭的一讲，可以启发你以后去培养这种独立思考的能力。

罗老师说

今天，我们通过欣赏许多油画作品学习了欧洲上流社会是如何进行穿搭的。

首先，着衣的原则是衣服得**统一色调**。整体有一个大的基色和两个面积小的配色即可。最好不要超过三个颜色。**杜绝花里胡哨**，要不然会成为彩球，历史上已经有过失败案例了。

其次，首饰或者配饰一定要尽量与衣服同色系，或者无色的（如珍珠，金，钻石等）。

珍珠是百搭神器，当你不知道怎么搭配或者该戴什么首饰时，选择珍珠准没错。任何场合、任何时候，珍珠都不会太过，也不会不够尊重。如果你是男性，送珍珠当礼物也不会有错。

最后，任何衣物、饰品和首饰都是为了辅助我们来彰显我们气质的，我们一定不要成为这些东西的展示柜与附属品。不管是不是大牌，只要得体，搭配好，一样可以完美地展现自我。

思考题

学完这一讲后，在我们欣赏过的油画，或者是你自己了解的油画里，有没有一幅作品里的人物在穿搭方面给了你一点灵感呢？给了你哪些灵感呢？欢迎在留言区和我分享你的想法。

每一位艺术家都是一位服装搭配师，我们是可以在一幅作品里学到他们是怎么进行穿搭设计的。万变不变其宗，希望你可以通过油画里的着装要领，找到属于你的着装审美。

下一讲，我们将探讨一个更有意思的话题，聊聊电影和油画之间不得不说的事。

如果你喜欢这一讲的话，不妨把这一讲也分享给你的朋友。

提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 拓展2 | 油画里有哪些彩蛋和趣事?

下一篇 拓展4 | 如何用欣赏油画的方式看电影?

精选留言 (8)

写留言

kali_kong
2020-09-08

学到了，马上买衣裤搭配，期待约会。问题是艺术女生可以在哪里认识

作者回复: 可以去美院门口，博物馆，美术馆观察观察

1

罗亭
2020-09-02

目前来看，这可能是我即将在极客时间上第一个学习完的课程。

作者回复: 哈哈哈～下面有成就感～～～

1

escray
2020-09-06

其实我觉的题图的穿搭也很不错，可惜老师没有讲解。在网络上查了一下，是 Franz Xaver Winterhalter 的 Portrait of Leonilla, Princess of Sayn-Wittgenstein-Sayn，1843 年画的一位公主。

详细讲解的三幅肖像画里面，我感觉《科内莉亚-维特莱林肖像画》中的最好看，主要是...
展开

作者回复: 可以封你为学习委员了，你每次的认真都让我好感动～

牺牲
2020-09-02

各个夫人小姐本身就气质不凡，恬静温婉、华贵优雅。有了饰品的衬托，越发显得精致。用俗话说，一看就是有钱人家的姑娘小姐哈哈哈哈。
展开

作者回复: 那可不～那么多珠宝～边写文章边流口水！

小龙女慧
2020-09-02

看到玛丽女王肖像，第一反应就是：“这层层叠叠的，穿衣服脱衣服要多久？”哈哈哈哈哈，感觉自己好庸俗。不过，个人也确实最欣赏她的整体风格和搭配，顺色很高级。

作者回复: 她只坐在那里或者站在哪里指挥就好～不用动手的，所以麻不麻烦的～好看就行！

佳佳大魔王
2020-09-02

“每个女人都必须有一串珍珠，不，是好几串珍珠。”
哈哈哈，老师的男朋友，有没有在看这个专栏，这句话很重要。

展开

作者回复: 我已经给他画重点了～

佳佳大魔王
2020-09-02

大金链子、大金表、紧身裤、豆豆鞋。。。看着就觉得好笑

作者回复: 哈哈哈哈

E
2020-09-02

很多看上去俗的要命的东西（比如大金链子），都是因为饱和度太高了...降低饱和度是降低俗气最简单有效的手段之一...

展开

作者回复: 真的是，但也得配气质～